

GELABERT AZZOPARDI

companyia de dansa

CESC GELABERT V.O. +

Premi Butaca al millor espectacle de dansa 2012

Coreografia i interpretació **Cesc Gelabert**

Vestuari **Lydia Azzopardi**

Música original **Borja Ramos**

Altres músiques **Frederic Mompou, Prince Buster All Stars, Miguel Matamoros, Richard Rodgers - Lorenz Hart**

Interpretació musical **Ensemble Kuraia**

Il.luminació **Cesc Gelabert Conxa Pons**

Escultura flexible **Lydia Azzopardi Cesc Gelabert**

Construïda per **Olaf Carlshon**

Amb la col.laboració **Taller d'escenografia Jordi Castells**

Producció musical, electrònica adicional **Borja Ramos**

Tècnic de gravació musical **Juanan Ros**

Sastre **Olaf Carlshon**

Calçat **Casimiro**

Fotos **Ros Ribas**

Assistents del coreògraf **Toni Jodar, Sarah Taylor**

Direcció tècnica **Conxa Pons**

Producció / Distribució **Maria Rosas**

Comunicació / Coordinació **Montse G. Otzet**

Comptable **Xavier Vigas**

Coproducció **Teatre Lliure, Barcelona / Gelabert Azzopardi**

Amb la col.laboració **Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioa i Ensemble Kuraia**

Amb la participació de l'**Institut Municipal d'Acció Cultural de Mataró**

Estrena: **Teatre Lliure Montjuïc, 24 maig 2012**

Durada de l'espectacle **55 minuts sense pausa**

Cesc Gelabert ofereix una retrospectiva de futur i presenta un nou espectacle que inclou l'estrena de 3 solos i la interpretació de peces antigues revisades per aquesta ocasió. Una ullada al passat des d'un present que mira cap el futur.

Recollint l'experiència acumulada en els últims anys amb diversos programes de divulgació, com *Un dia amb el públic*, el ballarí introdueix les diferents peces amb breus comentaris, ja siguin referències de l'obra o personals, explicacions sobre el seu significat o idees generals sobre la dansa, anècdotes o comentaris del moment.

Amb aquesta proposta, Gelabert retorna al cor, al nucli, a l'alambí de la seva creativitat, a l'essència del seu moviment i de la seva presència, terreny que no visitava des de *Glimpse*, obra estrenada l'any 2004.

L'espectacle inclou peces antigues com la secció de Mompou de *Preludis* (2002), *Al Capone* (1982) amb música de Prince Buster All Stars, *Lágrimas Negras* (2003) amb música de Miguel Matamoros, *Fanny Valentine* de 2005 amb música de Richard Rodgers i Lorenz Hart i d'altres que podran variar segons els dies o les circumstàncies.

Les tres peces noves, *V.O.+1-2-3*, compten amb una música original de Borja Ramos i un vestuari dissenyat per Lydia Azzopardi.

V.O.+1 és una aparició, una presentació i una fantasia que té en el vestuari un element clau, un impuls que facilita la transformació.

V.O.+2 és una travessia per diferents qualitats de moviment i de interpretació. Si podríem dir que estem allà on la ment és, aquesta peça reflexiona sobre com un moviment d'un ballarí per si mateix produeix una imatge o percepció en l'espectador. Què fa que la presència d'un ballarí executant un determinat moviment produeix una sensació o una altra?

L'obra *V.O.+3* és un homenatge que Gelabert dedica al coreògraf Gerhard Bohner, de qui ha ballat diverses obres arreu del món.

A més a més d'una suite de Borja Ramos, la peça inclou les composicions de Bach *Gigue* de la suite nº 4 per violoncel i la *Sarabanda* de la suite nº 5, ambdues interpretades per Pau Casals.

CESC GELABERT Barcelona Coreògraf / Ballarí

Gelabert és un dels coreògrafs i ballarins espanyols més influents del moment. Com a artista emblemàtic i enormement versàtil que és, ha contribuït de manera notable a la creació d'una cultura de la dansa a Espanya.

Ballarí, coreògraf i director, Cesc Gelabert neix a Barcelona. Comença els seus estudis de dansa en 1969 quan una amiga el posa en contacte amb l'estudi d'Anna Maleras, on ella assisteix com alumna. Aviat entra a formar part del grup d'Anna Maleras i a rebre classes de jazz, contemporani i altres tècniques, alhora que comença a experimentar amb les seves pròpies coreografies.

No deixa de cultivar la seva afició pel futbol i de jugar tots els caps de setmana com capità del seu equip. Simultàniament, comença la carrera d'arquitectura a la Universitat Politècnica de Barcelona, carrera que, després d'anys d'estudi, decideix abandonar per a dedicar-se a la dansa.

La seva primera coreografia la realitza l'any 1972, i un any més tard crea el seu primer solo *Acció – 0*, en col·laboració amb F. Amat, mentre actua, durant algunes nits, a cabarets i continua rebent classes de jazz i contemporani de professors internacionals. El seu professor preferit era Matt Mattox, de qui va rebre classes a Londres.

Altres cop a Barcelona, en 1976, crea *Acció I* amb Toni Gelabert i F. Amat. Tant aquesta obra com *Acció 0* es presenten sota la denominació d'Espai de Dansa a la Sala Vinçon i al Teatre Lliure de Barcelona, i a altres espais.

En 1977, amb Espai de dansa presenta *Ver-estiu-automne-ivern-1*, obra per a set ballarins, al Saló Diana de Barcelona.

L'any 1978 decideix anar a Nova York, on viurà durant dos anys, i coneix de primera mà l'escena dansística de la ciutat. Durant aquest temps, alterna treballs diversos i actuacions amb la creació d'obres col·lectives amb ballarins postmoderns i nous solos per a ell. *My Old Corduroy Suit* es presenta al teatre Kitchen i va tenir una bona rebuda, cosa que el va permetre esdevenir membre actiu de la comunitat de dansa de Nova York.

L'any 1980, de tornada a Barcelona, comença a col·laborar amb la ballarina Lydia Azzopardi, actuant arreu d'Espanya i en festivals de França i Itàlia. El seu centre de creació fou La Fàbrica, un important local de dansa de Barcelona dirigit per Toni Gelabert i Norma Axenfeld.

El 1985 Gelabert i Azzopardi funden la companyia que duu el seu nom i presenten *Desfigurats*, la seva primera producció de dansa de gran format. La companyia es consolida i s'estableix definitivament a Barcelona. Simultaneament, Fabià Puigserver, fundador del Teatre Lliure de Barcelona, invita a la companyia a associar-se i realitzar coproduccions i llargues temporades d'exhibició. De l'any 2003 al 2012 Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa passa de ser companyia associada a companyia resident del Teatre Lliure.

El 1987 i 1988 crea dues obres: *Rèquiem* (Verdi) i *Belmonte*. La música d'aquesta última és una composició original de Carlos Santos, amb qui havia col·laborat a Nova York. L'artista Frederic Amat va ser l'encarregat de dissenyar els decorats i el vestuari. Totes dues obres es converteixen en peces emblemàtiques de la història de la dansa a Espanya. La companyia realitza una gran gira per molts teatres d'Espanya i actua en els festivals més importants d'Europa, Amèrica i Àsia.

Cesc Gelabert desenvolupa un llenguatge íntimament relacionat amb un estil molt personal i una presència poderosa com a solista en l'àmbit internacional.

A mesura que la companyia creix, el llenguatge coreogràfic va adquirint un estil homogeni. Es contracten ballarins d'àmbits diferents, tots ells amb una formació tècnica sòlida i un vocabulari que era pura forma dansística. Juntament amb la companyia, Gelabert continua creant solos per a ell en col·laboració amb artistes de tots els àmbits.

A finals dels anys vuitanta, mentre actua al Festival d'Ais de Provença, coneix Nele Hertling, directora del Teatre Hebbel de Berlín. Aquesta trobada marca l'inici d'una relació llarga i productiva: la companyia Gelabert Azzopardi es converteix en coresident del Teatre Hebbel, col·laboració que finalitzaria l'any 2003.

Durant aquest període llarg en què viu entre Barcelona i Berlín, Gelabert coneix el coreògraf alemany Gerhard Bohner i descobreix la seva obra. Entre ells dos es crea un lligam, ja que tots dos són solistes i es tenen una admiració mútua. Després que Bohner morís el 1992, Gelabert decideix reconstruir i interpretar la seva obra *Im Goldenen Schnitt I/II*, dues versions d'un solo que desenvolupa a partir de les seqüències de vídeo de Cosima Santoro.

Ben aviat presenta *Im Goldenen Schnitt I* en els festivals més importants de l'escena internacional i el solo obté un gran èxit. No hi ha dubte que el resultat de la combinació de la coreografia de Bohner i la interpretació de Gelabert converteixen aquesta obra en una experiència singular i inoblidable.

L'any 2010 reconstrueix i interpreta un tercer solo de Bohner, *Schwarz Weiss Zeigen*.

En el Grec 2010 presenta amb Frederic Amat l'espectacle *KI*, una coproducció del Festival de Barcelona i el Yachiyoza Centenary Committee de Yamaga, Japó. Un any més tard, a l'edició del Grec 2011, estrena *La muntanya al teu voltant*, un muntatge de Gelabert Azzopardi per a dotze ballarins de la companyia i dotze sardanistes.

Cesc Gelabert ha creat el solo *In a Landscape* per a Mikhail Baryshnikov. Ha realitzat encàrrecs per David Hughes, Balletto di Toscana, Tanztheater Komische Oper, Ballet Gulbenkian, Larumbe Danza i Hermès.

A més, ha col·laborat amb grans personalitats de les arts escèniques com ara Fabià Puigserver, Núria Espert, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró,

Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Mario Gas, Julia Migenes Johnson, José María Sánchez-Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo Mariani i Giancarlo del Monaco, entre altres.

LYDIA AZZOPARDI *Britànica disseny vestuari*

Després de completar els estudis a la London Contemporary Dance School, desenvolupa la seva carrera com a ballarina i intèrpret col·laborant amb diversos coreògrafs, com ara Robert North, Jane Dudley, Bob Cohan, Ana Sokolow i Janet Smith.

En qualitat de mestra ensenya dansa contemporània a l'Òpera de Zuric i a l'escola Mudra de Maurice Béjart, a Brussel·les, on figura com a professora resident. A Roma col·labora amb Lindsay Kemp a *A Mindsummer Night's*, com coreògrafa i mestra. Posteriorment, cursos de composició i improvisació a l'Institut de Teatre de Barcelona, i varies ciutats d'Europa.

L'any 1980 Lydia Azzopardi inicia la seva col·laboració amb Cesc Gelabert, presentat primer programes de duos i, posteriorment, amb la seva companyia, que formen a Barcelona l'any 1985. A més a més de codirectora i intèrpret, participa en qualitat de dissenyadora de vestuari i estilista en la majoria de les produccions de la companyia.

També ha dissenyat per a la Komische Oper, el Balletto di Toscana, el Ballet Gulbenkian, i Mikhail Baryshnikov, per qui va crear el vestuari del solo que Cesc Gelabert creà per al ballari.

Col·labora en produccions de teatre, cinema, vídeos i òpera, a la vegada que imparteix conferències sobre disseny de vestuari per a la dansa. De forma esporàdica, participa com intèrpret en projectes d'altres creadors.

Ha col·laborat amb personalitats com, Fabià Puigserver, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Julia Migenes Johnson i Lorenzo Mariani, entre d'altres.

L'any 2006 guanya el *Premi Ciutat Barcelona i Premi FAD Aplaudiment Sebastià Gasch 2005-2006*, pel disseny de vestuari de *Psitt!! Psitt!!* y *Caravan*.

BORJA RAMOS *Barakaldo compositor*

Barakaldo, 1973. El seu treball com a compositor s'ha desenvolupat principalment al voltant de la dansa contemporània: ha compost música per a espectacles de Damián Muñoz, 10 & 10 Danza, Ballet de Víctor Ullate, German Jauregi (companyia Última Vez), Idoia Zabaleta (Moaré Danza), Larumbe Danza, Blanca Arrieta i Matxalen Bilbao, entre d'altres.

Per al cine ha compost, juntament amb Bingen Mendizabal, les bandes sonores de *Fràgil*, de Juanma Bajo Ulloa, i *Nos miran*, de Norberto López Amado. També per a Mendizabal ha fet les seccions electròniques de les bandes sonores de *Kamchatka*, de Marcelo Piñeiro, *El arte de morir*, d'Álvaro Fernández-Armero, i *Skin Deep*, de Sacha Parisot. Ha col·laborat també amb els cantants bascos Mikel Urdangarin, Mikel Laboa y Ruper Ordorika.

En l'àmbit de la música contemporània ha estrenat obres per a diverses formacions instrumentals així com obres electroacústiques. Ha treballat amb el Sigma Project, format pels saxofonistes Andrés Gomis y Josexo Silguero, amb el Krater Ensemble i amb l'Ensemble Espacio Sinkro.

LA COMPANYIA

La producció de l'espectacle *Desfigurat (1985)*, marca l'inici d'una trajectòria integrada per més de trenta obres que Cesc Gelabert ha coreografiat per a la companyia, entre peces de grup i diversos solos dels quals ell n'és l'interpret. La companyia desenvolupa les seves activitats com una companyia de dansa contemporània internacional amb base a Barcelona.

Des de l'any 1987 és companyia associada del Teatre Lliure de Barcelona, i de l'any 2003 al 2012 es converteix oficialment en resident d'aquest teatre, que coprodueix i presenta les noves produccions.

El Hebbel Theater de Berlín ha estat principal coproductor i soci durant un llarg i fructífer període que ha permès a la companyia realitzar molts projectes i presentar el treball de Gelabert a Berlín.

Gelabert Azzopardi ha funcionat com una estructura autònoma i independent que rep recolzament i ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i del Ministeri de Cultura d'Espanya.

Cesc Gelabert marca l'estil amb la seva visió personal del moviment. Els seus conceptes s'adapten i es treballen sobre el ballari, sense que aquest perdi la identitat personal com intèrpret.

Al llarg de la seva trajectòria, Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi han contractat artistes de diferents àmbits que comparteixen una sòlida formació tècnica, posant èmfasi en l'autenticitat del moviment i de la interpretació. Les coreografies s'inspiren en diversos temes i no expliquen històries lineals.

La companyia s'ha creat una alta reputació al llarg dels anys que li ha permès arribar a una audiència ampla i diversa. L'objectiu és crear qualitat i portar la dansa a un públic més ampli possible.

PREMIS

- 1983** *Premi Nacional de Dansa de Catalunya*
- 1987** *Premi Ciutat de Barcelona per Réquiem de Verdi*
- 1992** 2003 rep becas del DAAD (*Deutsches Akademischer Austauschdienst Berlin*)
- 1994** En reconeixement a la seva aportació artística, es guardonat pel Govern Espanyol amb la *Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes*
- 1996** *Premio Nacional de Danza*, atorgat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- 1997** *Premi Nacional de Dansa de Catalunya* atorgat a Gelabert Azzopardi Cia. de Dansa per la Generalitat de Catalunya
- 1998** *Medalla FAD-Foment de les Arts Decoratives*, Barcelona
- 2000** *Premis Max de las Artes Escénicas* per *Zumzum-Ka* com millor espectacle de dansa i millor coreografia
- 2004** *Festival Internacional de Edimburgo Premi Arcàngel* de la crítica, que atorga el diari *The Herald* per *Arthur's Feet*, *Viene regando flores...i Glimpse*
- 2005** *Premis Max de las Artes Escénicas* millor ballari Gelabert 2004
- 2006** *Premi Ciutat de Barcelona 2005* per *Psitt!! Psitt!!*
- 2006** *Premis Max de las Artes Escénicas* millor ballari Gelabert 2005
- 2006** *Premi FAD Aplauidiment Sebastià Gasch 2005-2006* a Lydia Azzopardi pel disseny del vestuari de *Psitt!! Psitt!!* y *Caravan*
- 2007** *Premi Públics d'Arts Escèniques de Tarragona* a *Psitt!! Psitt!! - Viene regando flores desde la Habana* a Morón como mejor espectáculo de danza presentado en Tarragona en el 2006
- 2011** *Premi a Iniciatives Renovadores* atorgat per l'Obra del Ballet Popular i la Federació Sardanista de Catalunya
- 2011** *Premi Butaca al Millor espectacle de dansa per Belmonte*
- 2011** *Premi Aisge Actúa a Cesc Gelabert per la seva trajectoria artística*
- 2012** *Premi Butaca al Millor espectacle de dansa per Cesc Gelabert V.O. +*

PRODUCCIONS GELABERT-AZZOPARDI (1986-2012)

1986 **DESFIGURAT**
1987 **REQUIEM DE VERDI** Premi Ciutat de Barcelona
1988 **BELMONTE**
1991 **BELMONTE (II)**
1991 **EL SOMNI D'ARTEMIS**
1992 **KAALON-KAAKON**
1993 **AUGENLID**
1994 **EL JARDINER**
1995 **ARMAND DUST**
1996 **ARMAND DUST II / THIRST**
1998 **ZUMZUM-KA** Premis Max de les Arts Escèniques
2000 **USELESS (Information meets boy) KINEMA**
2002 **8421..**
2003 **VIENE REGANDO FLORES DESDE HABANA A MORÓN** Premi Max de les Arts Escèniques
2005 **PSITT!! PSITT!! / CARAVAN** Premi Ciutat de Barcelona / Premi FAD Aplaudent Sebastià Gasch
2007 **ORION**
2008 **UNA SEMANA CON EL PUBLICO**
2009 **SENSE FI / CONQUASSABIT**
2010 **BELMONTE (1988) reposició**
2011 **LA MUNTANYA AL TEU VOLTANT**
2012 **TRANÇ**

SOLOS CESC GELABERT (1982-2012)

1982 **BUJARALAZ**
1984 **SUSPIROS DE ESPAÑA**
1989 **VASLAV**
1990 **POPS AMB POTES DE CAMELL**
1990 **NINETY-NINE BLOWS**
1994 **MURIEL'S VARIATION**
1996 – 1999 **IM GOLDENEN SCHNITT I / II**, coreografia **Gerhard Bohner**.
Reconstrucció i interpretació Cesc Gelabert.
2002 **PRELUDIS**
2004 **GLIMPSE**
2010 **SCHWARZ WEISS ZEIGEN** coreografia G. Bohner. Reconstrucció i interpretació Cesc Gelabert
2012 **CESC GELABERT V.O. +**

ALTRES PRODUCCIONS (2010)

2010 **KI** Cesc Gelabert / Frederic Amat. Coproducció Grec 2010 Festival de Barcelona i el Yachiyoza Centenary Committee

CREACIONS PER COMPANYIES DE DANSA (1995-2006)

1995 **HORTENSIA** Balletto di Toscana
1996 **LUCRECIA STOP** Tanztheater Komischer Oper, Berlín
1999 **FOUNTAIN OF LOVE FRANK ZAPPA TRIBUTE** Balletto di Toscana
2001 **HÈRMES** Madrid, projecte per la firma de moda
2002 **CHARMES** Ballet Gulbenkian
2003 **IN A LANDSCAPE** Solo per **Mikhail Baryshnikov**. (USA)
2004 **THE MEASURER** Solo per David Hughes. (U.K.)
2004 **ARTHUR'S FEET** Espectacle per ballarins escocesos amb dificultats psíquiques, i els ballarins de Gelabert Azzopardi. Festival Internacional de Edimburgo
2004 **TRAUM TEXT** Solo en col.laboració amb la compositora Helga Pogatschar
2004 **DÚO** per Larrumbe Danza
2006 **TIRARSE A LA PISCINA** Solo per Larrumbe Danza

COREOGRAFIES PER TEATRE (1985-1987)

1985 **SALOME** Oscar Wilde. (Teatro de Merida) Director: Mario Gas
1987 **EL PUBLICO** F.G. Lorca. (Piccolo Teatro, Milan / Teatro de La Zarzuela. Director: Luis Pasqual

COREOGRAFIES PER ÒPERES (1985-2008)

1985 **LA VERA STORIA**. Luciano Berio (París Opera/Teatro Communale, Florence) Director: Luis Pasqual
1985 **SALOMÉ**. Richard Strauss (París Opera/ Zurich Opera) Director: Jorge Lavelli.
1987 **MEPHISTOPHELES**. Arrigo Boito (Teatro de la Zarzuela, Madrid/ Gran Teatre Liceu, Barcelona).
Director: Emilio Sagi
1989 **CRISTOBAL COLÓN**. L. Balada (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Tito Capobianco.
1990 **MANON LESCAUT**. G.Puccini (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Lorenzo Mariani.
1992 **MACBETH**. G. Verdi (Reggio Emilia, Italy) Director: Lorenzo Mariani.
1994 **DER FREISCHUTZ**. C.M. von Weber (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Pilar Miró
1995 **LE ROSSIGNOL**. I.Stravinsky (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Simon Suárez.
1998 **AÏDA**. G.Verdi (Gran Theatre Shangai) Director: Lorenzo Mariano
2000 **KURT WEILL** (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Gerardo Vera
2001 **SALOME** R.Strauss (Teatro Campoamor, Oviedo, Spain) Director: Emilio Sagi
2001 **OEDIPUS REX** I.Stravinsky (Festival de Granada, Spain) Director: Frederic Amat
2007 **EL VIAJE A SIMORG** José M. Sánchez-Verdú (T. Real, Madrid) Director: Frederic Amat
2008 **MEFISTÓFELES** Arrigo Boito (Teatro Massimo Palermo) Director: Giancarlo del Monaco

Companyia subvencionada per

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

INAE
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Ajuntament de
Barcelona

LLLL institut
ramon llull

Amb la participació

Llengua i cultura catalanes

KURAI

Amb la col.laboració

Conservatorio de Música
Juan Crisóstomo de Arriaga
Musika Kontserbatorioa